

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL
Segundo Semestre 2022
Profesora: Lic. Arleen Morera Rodríguez
arleen.morera@ucr.ac.cr

AM-0114 ENFOQUES TRADICIONALES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

CARACTERÍSTICAS

Horas: Tres
Créditos: Tres
Período: Semestral
Requisito: AM-0116 Fundamentos Teóricos- Musicales I.
Horas atención a estudiantes: Lunes de 4: 00 p.m. a 5:50 p.m. (2 horas).
Modalidad: Bajo Virtual. Plataforma METICS.

Se utilizará la plataforma institucional de Mediación Virtual para colocar los documentos y vídeos del curso. Además se utilizará para acceder a la plataforma Zoom, en la cual se impartirán las clases sincrónicas establecidas en este programa.

DESCRIPCIÓN

Introducción a los fundamentos, técnicas y materiales de las metodologías desarrolladas por Emile Jacques-Dalcroze (Rítmica), Carl Orff (*Orff Schulwerk*) y Zoltán Kodály (Método Coral).

OBJETIVO GENERAL

Aplicar la teoría y la práctica de la Rítmica, el *Orff Schulwerk* y el Método Coral a la educación musical en primaria y secundaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al final del curso el (la) estudiante será capaz de:

- Conocer las premisas filosóficas y pedagógicas que sustentan la Rítmica y el *Orff Schulwerk* y el Método Coral.
- Manejar técnicas y materiales básicos de la Rítmica de Emile Jacques-Dalcroze.
- Manejar técnicas y materiales básicos del *Orff Schulwerk*.
- Manejar técnicas y materiales básicos del Método Coral de Zoltán Kodály

- Comparar las metodologías estudiadas.
- Formular adaptaciones de las metodologías estudiadas al contexto de la educación musical primaria y secundaria costarricense.

METODOLOGÍA

- Estudio y discusión de fundamentos filosóficos y pedagógicos de las metodologías estudiadas
- Estudio e implementación práctica de técnicas y materiales de las metodologías estudiadas
- Planeamiento de lecciones con las metodologías estudiadas
- Evaluaciones escritas
- Evaluaciones prácticas
- Planeamiento escrito de lecciones
- Asistencia a conferencias, talleres, seminarios, congresos y proyección de filmes de interés para el curso

CONTENIDOS

- Premisas filosóficas y pedagógicas de la Rítmica, el *Orff Schulwerk* y el Método Coral.
- Técnicas y materiales básicos de la Rítmica, el *Orff Schulwerk* y el Método Coral de Zoltán Kodály.

Notas:

- Para los rubros a evaluar que se establecen en el curso y que requieren ser llevados a cabo en clase tal y como lo estipula el cronograma de evaluaciones/asignaciones, se establece como requisito la asistencia de la persona estudiante cuando le corresponda presentar los mismos, si la persona estudiante se ausenta no será posible evaluar dicho rubro.
- Por su naturaleza teórico-práctica el curso no puede ser matriculado por suficiencia.

Materiales:

- Aplicación de audio o vídeo de teléfono inteligente o dispositivo equivalente
- Instrumentos de percusión diversos
- Cartulinas, pilots, tijeras, goma, hojas, otros
- Guitarra
- Teclado
- Objetos y materiales reutilizables.
- Otros.

Evaluación: (*)

Rubro	Porcentaje
1. Taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar (dos grupos de 5 integrantes y uno de seis)	15%
2. Observación de lección de educación musical en primaria	5%
3. Asistencia a profesor de primaria (3 asistencias) 5% c/u	15%
4. Composición de canción con base en algún contenido contemplado en el programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando alguna metodología tradicional en estudio (Dalcroze, o Kodaly). (4 tríos y un cuarteto)	10%
5. Taller: Herramientas Pedagógicas aplicables a mi práctica docente (Dalcroze, Orff, Kodaly, Suzuki) cuatro grupos de 4 integrantes.	15%
6. Elaboración de un plan de lección y aplicación (1 lección: 40 minutos) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (se dividirá el grupo abarcando los seis niveles de I y II Ciclos)	15%
7. Elaboración de un material educativo utilizando alguna herramienta virtual con base en algún contenido contemplado en el programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos (realizar guía didáctica) En parejas.	10%
8. Redacción de un ensayo a partir de los siguientes insumos base: Observación del video “Mediación Pedagógica Transformadora” https://www.youtube.com/watch?v=n_LLz_cdfsE y lectura del documento: “La trascendencia de la Educación Musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual”.	15%
	TOTAL : 100%

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA**Libros**

Abramson, Robert M. et al. (2001). Teaching Music in the Twentieth-First Century [Enseñando Música en el Siglo XXI]. Segunda edición. Nueva Jersey: Prentice Hall.

Atterbury, Betty W. y Richardson, Carol P. (2001). Music Every Day: Transforming the Elementary Classroom [Música Todos los Días: Transformando el Aula de Primaria] Nueva York: McGraw Hill.

Choksy, Lois. (1999). The Kodály Method I: Comprehensive Music Education [El Método Kodály I: Educación Musical Integral]. Tercera edición. Nueva Jersey: Prentice Hall.

Choksy, Lois. (1999). The Kodály Method II: From Folksong to Masterwork [El Método Kodály II: De la Canción Folclórica a la Obra Maestra]. Tercera edición. Nueva Jersey: Prentice Hall.

Dallin, Leon et al. (2001). Music Skills for Classroom Teachers [Destrezas Musicales para Maestros de Grado]. Novena edición. Nueva York: McGraw Hill.

Fraee, Jane. (1987). Discovering Orff: a Curriculum for Music Teachers. [Descubriendo Orff: Un Curriculum para Maestros de Música]. Nueva York: Schött Music Corporation.

Graetzer, Guillermo et al. (1961). Introducción a práctica de Orff- Schulwerk. Buenos Aires: Barry.

Hemsey de Gaínza, Violeta (1983): La Improvisación Musical, Buenos Aires, Ricordi Americana.

Hemsey de Gaínza, Violeta (1977): Fundamentos, Materiales y Técnicas de la Educación musical, Buenos Aires, Ricordi Americana.

Hemsey de Gaínza, Violeta (1964): La Iniciación Musical del Niño, Ricordi Americana, Buenos Aires.

Irwin, Phyllis y Nelson, Joy. (1986). The Teacher, the Child, and Music. [El Maestro, el Niño, y la Música]. California: Wadsworth Publishing Company.

Kodály, Zoltán. (Rev. Russell-Smith, Geoffry). Choral Method: Bicinia Hungarica. Vols. I, II, III, IV. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. [Ed. Young, Percy M.]. Choral Method: 333 Elementary Exercises. [Método Coral: 333 Ejercicios Elementales]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. Let Us Sing Correctly: 101 Exercises in Intonation. [Cantemos Correctamente: 101 Ejercicios de Afinación]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. Pentatonic Music: 100 Hungarian Songs. [Música Pentatónica: 100 Canciones Folclóricas Húngaras]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. [Ed. Young, Percy M.]. Choral Method: 333 Elementary Exercises. [Método Coral: 333 Ejercicios Elementales]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Programa de Estudios de Educación Musical.

Montgomery, Amanda. (2002). Teaching Towards Musical Understanding: a Handbook for the Elementary Grades. [Enseñando hacia una Comprensión Musical: Un Manual para los Grados Elementales]. Toronto: Prentice Hall.

Rosabal Coto, Guillermo. (2006). Antología del Curso AM-0114 Enfoques Tradicionales de Educación Musical.

Sauny, M. y González Sarmiento, L. (1969a): Orff-Schulwerk: Música para Niños. Tomo I. Madrid: Unión Musical Española.

Sauny, M. y González Sarmiento, L. (1969b): Orff-Schulwerk: Música para Niños. Introducción. Madrid: Unión Musical Española.

Scott-Kassner, Carol y Shehan-Campbell, Patricia. (1994). Music in Childhood: from Preschool through the Elementary Grades. [Música en la Infancia: de Preescolar a los Grados Elementales]. Nueva York: Schirmer Books.

Szönyi Erzsébet. (1956). Musical Reading and Writing. Vols I y II. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Vajda, Cecilia. (1974). The Kodály Way to Music. [El Camino Kodály hacia la Música]. Londres: Boosey and Hawkes.

Warner, Brigitte. (1991). Orff Schulwerk: Applications for the Classroom. [Orff Schulwerk: Aplicaciones para el Aula]. Nueva Jersey: Prentice Hall.

Algunos enlaces recomendados en el Internet:

Orff-Schulwerk

American Orff-Schulwerk Association: www.aosa.org

Asociación Orff de España: <http://www.orff-spain.com/>

Rítmica de Jacques-Dalcroze

Dalcroze Society of America: www.msu.edu/user/thomasna

Dalcroze Training Centre de Pittsburgh: www.cmu.edu/cfa/dalcroze/index.html

Instituto Dalcroze de Ginebra: www.dalcroze.ch/home.htm

Método Kodály

Organization of American Kodály Educators: www.oake.org

Otros vínculos en línea

Cuadernos de Investigación en Ed. Musical, UNAM, México

www.ejournal.unam.mx/ciinvedmus/ciinvedmus_index.html

Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación) <http://musica.rediris.es/leeme/index.html>

Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical <http://www.ucm.es/info/reciem/>

Revista ACT – Action, Criticism, and Theory (Acción, Crítica y Teoría en la Educación Musical) del Mayday Group: www.act.maydaygroup.org/

Asociaciones

Página del ISME (International Society for Music Education):
www.isme.org/index.shtml

Music Teachers' National Association, EEUU (Asociación Nacional de Educadores Musicales de Estados Unidos): www.mtna.org

Directorio de Recursos de Ecología Acústica

<http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/links.htm>

Biblioteca Virtual de Educación Musical (BIVEM)

<http://80.34.38.142:8080/bivem/index.php>

Página de Recursos en línea para Educadores Musicales

http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm

CRONOGRAMA

Fecha		Actividad	Evaluaciones/Asignaciones
Agosto	M 16	Lectura de Propuesta Programática. Asignación de Trabajos Observación del video Clase presencial	
	M 23	Tema: Contextualización de los principios filosóficos de Émile Jaques-Dalcroze. Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar. Invitada: Dra. Lucrecia Sancho Clase sincrónica	
	M 30	Tema: Principios filosóficos y pedagógicos de Zoltán Kodály Plan de estudios en primaria (estructura del programa. Fases y experiencia creativa) Clase presencial	
Setiembre	M 6	Tema: Introducción al Orff-Schulwerk. Metodología Taller (Programas de Estudio Educación Musical MEP) Clase presencial	Planeamiento del taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar

	M 13	Tema: Método Suzuki. Las preguntas generadoras. Clase sincrónica	
	M 20	Aplicación del taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar. Presencial (semana del 20 al 23 de setiembre)	Aplicación del taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar
	M 27	Presentación de la canción con base en algún contenido contemplado en el programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando alguna metodología tradicional en estudio ((Dalcroze, o Kodaly). ¿Qué es la Metacognición? Clase presencial	Presentación de canciones
Octubre	M 4	Taller herramientas pedagógicas aplicables a mi práctica docente (Dalcroze y Orff,) Conversatorio Experiencias en lecciones de Educación Musical en I y II ciclos. Clase presencial	Entrega de observación de lección en primaria Talleres
	M 11	Taller herramientas pedagógicas aplicables a mi práctica docente (Kodaly y Suzuchi) Conversatorio Experiencias en lecciones de Educación Musical en I y II ciclos. Clase presencial	Talleres
	M 18	Aplicación (1 lección: 40 minutos) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (4 estudiantes) Clase presencial	Entrega de plan de lección y aplicación de la misma

	M 25	Aplicación 1 lección: 40 minutos) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (4 estudiantes) Clase presencial	Entrega de plan de lección y aplicación de la misma
Noviembre	M 1	Aplicación 1 lección: 40 minutos) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (4 estudiantes) Clase presencial	Entrega de plan de lección y aplicación de la misma
	M 8	Aplicación 1 lección: 40 minutos) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición.(4 estudiantes) Clase presencial	Entrega de plan de lección y aplicación de la misma
	M 15	Taller: Utilización de las Herramientas Virtuales para la Enseñanza de la Educación Musical en el marco de la Transformación Curricular. Charla impartida por el invitado: Lic. Brayan Viquez Álvarez. Clase presencial	
	M 22	Presentación de un material educativo utilizando alguna herramienta virtual con base en algún contenido contemplado en el programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos (realizar guía didáctica) Clase sincrónica	Presentación y guía del material educativo utilizando alguna herramienta virtual

	M 29	Tema: Sarah Glover y John Curwen, precursores de Dalcroze, Kodály y Orff. Tema: Método Willems Redacción de un ensayo a partir de los siguientes insumos base: Observación del video “Mediación Pedagógica Transformadora” https://www.youtube.com/watch?v=n_LLz_cdfsE y lectura del documento: “La trascendencia de la Educación Musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual”. Clase asincrónica	Entrega de asistencias a docente de primaria de Educación Musical
Diciembre	M 6	Actividades pendientes	Entrega documento escrito vía correo electrónico a la docente de un ensayo un ensayo a partir de los insumos base: Video “Mediación Pedagógica Transformadora” https://www.youtube.com/watch?v=n_LLz_cdfsE y del documento: “La trascendencia de la Educación Musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual”.